

Elemen Budaya Dalam Karya Seni Catan Malaysia: Satu Tinjauan

Siti Humaini Bt Said Ahmad @ Syed Ahmad

Faculty of Art & Design, Universiti Teknologi MARA Cawangan Perak
huemaini@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan ini adalah untuk menghasilkan satu tinjauan terhadap adaptasi elemen budaya dalam karya seni catan bermula dari tahun 1940an sehingga tahun 2018. Tinjauan dibuat dalam bentuk kronologi tahun dengan mengenalpasti elemen-elemen yang budaya dan nilai-nilai tempatan sebelum Dasar Kongres Kebudayaan (DKK) 1971. Selepas DKK, tinjauan mengupas kesan daripada DKK terhadap kesedaran pelukis dan bentuk karya yang dihasilkan. Tinjauan ini membuat kesimpulan bahawa elemen budaya dan nilai-nilai tempatan masih dan akan terus menjadi tema dalam penghasilan karya catan untuk masa akan datang.

Key Words: Elemen budaya, karya catan, nilai-nilai tempatan.

1. PENGENALAN

Kebudayaan Melayu adalah meliputi apa sahaja yang terdapat dalam masyarakat sama ada dalam bentuk pemikiran, alatan dan pengucapan (Wan Abdul Kadir Yusof dan Zainal Abidin Borhan, 2006). A. Aziz Deraman (2001) menggariskan kebudayaan dalam empat bidang utama iaitu pemikiran (idea), kebendaan, kesenian dan, nilai dan norma. Dalam bidang pemikiran, ia meliputi ilmu pengetahuan, bahasa, falsafah, persuratan, mitos, legenda, kesusasteraan, kepercayaan dan cerita-cerita lisan. Dalam bidang kebendaan pula, ia melibatkan senibina, bangunan, alat-alat mesin, pakaian, makanan, ubat-ubatan dan perabot. Bidang Kesenian pula dilihat dari dua bidang kemahiran seni iaitu seni persembahan seperti seni lakon, teater, tarian, muzik dan nyanyian. Manakala bidang seni tampak seperti ukiran, lukisan, seni pahat, tenunan, tekad dan anyaman. Bidang yang terakhir iaitu nilai dan norma melibatkan peraturan-peraturan, undang-undang, adat resam, gaya dan perlakuan, pantang larang, upacara dan nilai-nilai keagamaan dan bersopan santun.

Elemen budaya dan masyarakat tempatan telah lama menjadi tema dalam karya seni rupa di Malaysia. Elemen-elemen seperti senibina, kostum dan tekstil, bahasa dan penulisan, motif melayu, peralatan, permainan, cerita-cerita rakyat, pengangkutan tradisional masyarakat melayu, makanan, persembahan teater, seni mempertahankan diri malah ekonomi masyarakat melayu adalah antara yang menjadi pilihan para pelukis untuk digarapkan dalam karya-karya mereka (Arkib Negara Malaysia, 2006). Cara penyampaian elemen-elemen ini dalam karya dapat dikesan secara langsung manakala sesetengahnya pula memerlukan interpretasi dan analisis.

2. KARYA-KARYA AWAL YANG BERTEMAKAN BUDAYA DALAM SENI CATAN MODEN MALAYSIA

Antara karya-karya catan yang popular yang boleh dikenalpasti yang menengahkan elemen budaya dan masyarakat tempatan adalah dari seawal tahun 40an iaitu antaranya ialah *Drying Nets* (1940) oleh Yong Mun Sen, *Coconut Plantation Dawn* (1948) oleh Abdullah Ariff dan *Menanti Nelayan* (1961) oleh Mazli Mat Som (Mulyadi Mahamood, 2001). Ketiga-ketiga karya

ini merakam aktiviti ekonomi tradisi masyarakat pada ketika itu. Karya Yong Mun Sen dan Mazli Mat Som menggambarkan aktiviti nelayan dan penangkapan ikan yang menjadi sumber dan punca rezeki. Manakala karya Abdullah Ariff pula menggambarkan aktiviti ekonomi yang lebih bercorak industri iaitu perladangan.

Rajah 1: Drying Nets (1940) oleh Yong Mun Sen

Rajah 2: Menanti Nelayan (1961) oleh Mazli Mat Som

Elemen permainan pula boleh dilihat dalam karya *Paper Boats* (1964) oleh Dzulkifli Buyong. Karya beliau merakam permainan kapal kertas oleh kanak-kanak yang kebiasaannya dimainkan di anak sungai atau parit.

Karya yang dihasilkan oleh Nik Zainal Abidin yang bertajuk *Wayang Kulit Kelantan* (1961) merupakan karya catan yang membawa elemen persembahan teater. Ia merakamkan watak-watak cerita antaranya Hanuman, Laksamana, Pak Dogol dan Wak Long. Persembahan wayang kulit merupakan satu bentuk hiburan yang sangat popular di negeri Kelantan pada masa dahulu.

Rajah 3: Wayang Kulit Kelantan (1961) oleh Nik Zainal Abidin

Seni mempertahankan diri juga turut menjadi elemen budaya dan masyarakat tempatan yang diketengahkan dalam karya-karya awal seni catan Malaysia. Ini dapat dikesan dalam karya yang dihasilkan oleh Ismail Mustam yang bertajuk *Hang Tuah dan Hang Jebat* (1961). Disamping memaparkan seni mempertahankan diri iaitu silat, karya ini juga diinspirasi daripada lagenda cerita melayu iaitu pertarungan silat diantara Hang Tuah dan Hang Jebat.

Rajah 4: Hang Tuah dan Hang Jebat (1961) oleh Ismail Mustam

3. PERKEMBANGAN TEMA BUDAYA DALAM KARYA CATAN SELEPAS DASAR KONGRES KEBUDAYAAN (DKK)

Bertitik tolak daripada Dasar Kongres Kebudayaan (DKK) yang berlangsung pada tahun 1971, kefahaman dan keterujaan para pelukis untuk menghasilkan karya-karya yang berelemenkan budaya semakin bertambah. Tiga prinsip telah digariskan hasil daripada Kongres Kebudayaan Kebangsaan 1971 ialah pertama, kebudayaan kebangsaan Malaysia haruslah berteraskan kepada kebudayaan rakyat asal rantau. Prinsip kedua ialah unsur-unsur kebudayaan lain yang sesuai dan wajar boleh diterima menjadi unsur-unsur kebudayaan kebangsaan, manakala prinsip ketiga pula ialah Islam menjadi unsur penting dalam pembentukan kebudayaan Kebangsaan.

Prinsip-prinsip ini telah menjadi satu pemangkin kepada pengkarya seni catan di Malaysia untuk terus menghasilkan karya yang mencerminkan budaya, amalan dan nilai-nilai tempatan. Pelukis-pelukis seperti Syed Ahmad Jamal, Ahmad Khalid Yusuf, Amron Omar, Siti Zainon Ismail, Fatimah Chik, Raja Shariman, Sulaiman Esa, Ruzaika Omar Bassaree, Mad Anuar Ismail, Ilse Noor, Ponirin Amin dan Syed Thajudeen merupakan antara pelukis-pelukis yang menerokai khazanah budaya Melayu dan membawa tema ini dalam karya masing-masing melalui pendekatan dan gaya yang tersendiri (Redza Piyadasa, 2000).

Syed Ahmad Jamal merupakan pelukis yang banyak menghasilkan karya-karya yang berunsur budaya dan nilai-nilai tempatan. Gaya ekspresionisme dan abstrak-ekspresionisme boleh dikatakan sinonim dalam karya-karya beliau yang mana pendekatan ini membawa satu kelainan jika dibandingkan dengan peluki-pelukis lain (Mulyadi Mahamood, 2001). Syed Ahmad Jamal bukan sahaja seorang pelukis malah beliau juga seorang pengkaji budaya yang berusaha memertabatkan budaya Melayu dan seni (Mohamed Ali Abdul Rahman, 1993).

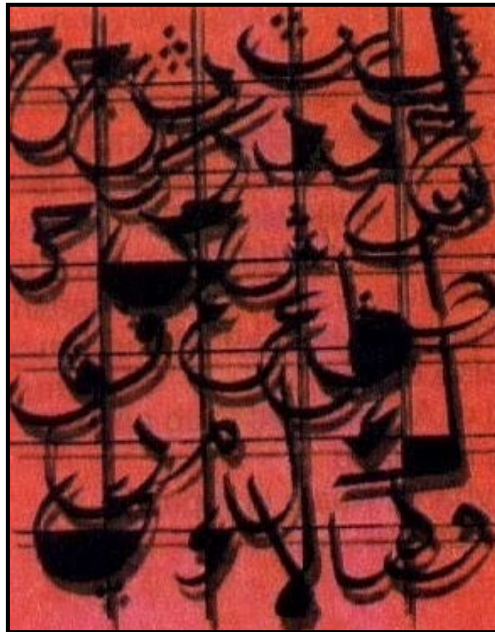
Antara karya-karya popular beliau yang memaparkan elemen-elemen budaya dan nilai-nilai tempatan adalah *Sirih Pinang* (1978), *Gunung Ledang/Tanjung Kupang* (1978), *Tumpal* (1975), *Mandi Laut* (1957), *Joget* (1957) dan *Chairil Anuar* (1959).

Rajah 5: Gunung Ledang (1978) oleh Syed Ahmad Jamal

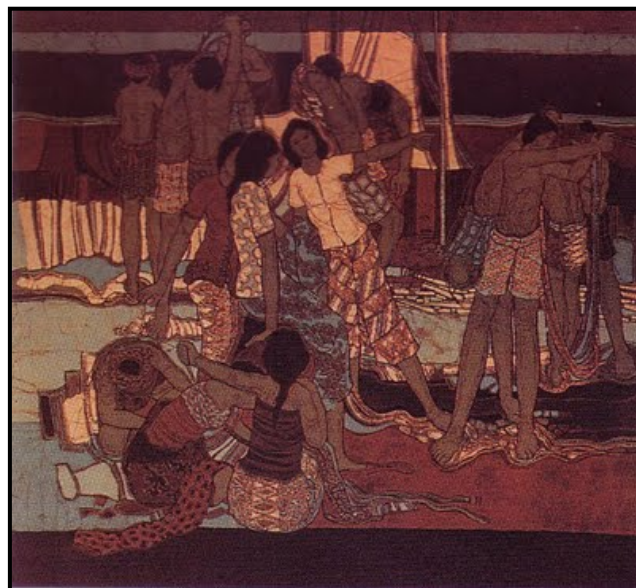
Kesan daripada Kongres Kebudayaan Kebangsaan juga telah menyuntik karya yang berunsurkan seni Islam. Karya Sulaiman Esa bertajuk *Nurani* (1983) memaparkan corak arabes iaitu unsur kesenian seni Islam yang mana berdasarkan pengulangan corak-corak bentuk geometri. Siti Zainon Ismail pula telah menggunakan elemen tulisan kaligrafi dalam

karyanya yang bertajuk *Kaligrafi kubah* (1991). Dalam karya Ahmad Khalid Yusof yang bertajuk *Alif, Ba, Ta* (1971), beliau telah menggunakan elemen budaya Melayu iaitu seni khat atau tulisan Jawi. Seni kaligrafi Melayu yang menggunakan tulisan jawi-Arab terbukti dengan melihat pada Batu Bersurat Terengganu (Nor Azlin Hamidon, 2002).

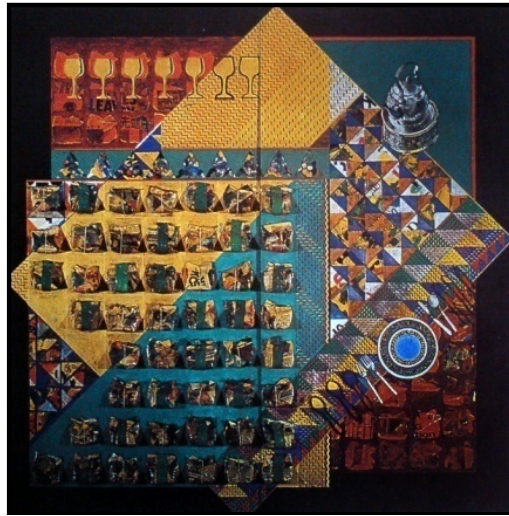
Rajah 6: *Alif, Ba, Ta* (1971) oleh Ahmad Khalid Yusof

Penggunaan motif batik dalam karya adalah salah satu lagi elemen budaya dan nilai-nilai tempatan yang sering diadaptasikan dalam karya-karya catan. Motif batik ini dapat dilihat dalam karya *Intruder* (1987) oleh Hashim Hassan. Motif batik yang dikenali dalam karya ini adalah motif pucuk rebung, motif burung batik dan motif flora. Khalil Ibrahim juga memaparkan elemen batik dengan menghasilkan karya lukisan batik yang bertajuk *Pantai Timur* (1978). Begitu juga karya oleh Fatimah Chik yang bertajuk *The Golden Angle* (1982) yang mana menggunakan sepenuhnya teknik lukisan batik. Karya mastura Abdul Rahman yang bertajuk *Interior No. 29* (1987) juga memaparkan keindahan motif batik yang memenuhi ruang dalaman rumah Melayu. Motif songket pula dapat dilihat dalam karya Ismail zain yang bertajuk *Ku Bunuh Cintaku* (1972).

Rajah 7: *Pantai Timur* (1978) oleh Khalil Ibrahim

Elemen makanan tradisi pula dipaparkan oleh Din Omar dalam karya yang bertajuk *Antara Dua Hidangan* (1992). Hidangan tradisi masyarakat Melayu yang digambarkan adalah nasi bungkus berserta gambaran hidangan cara budaya Melayu membasuh tangan dengan menggunakan penyiram air serta duduk bersila di atas tikar.

Rajah 8: Antara Dua Hidangan (1992) oleh Din Omar

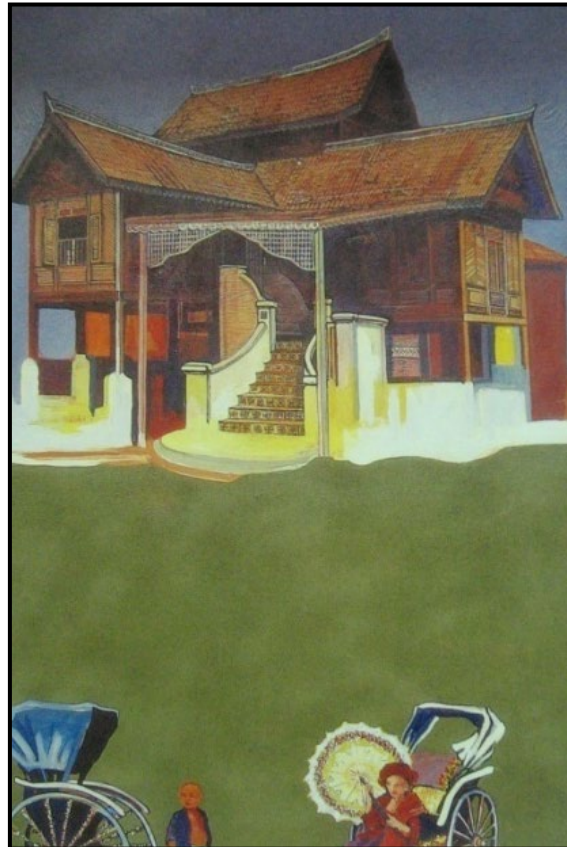
Ruzaika Omar Bassaree pula menjadikan bahagian tingkap rumah tradisional Melayu Terengganu yang kaya dengan keindahan seni ukiran yang halus dalam karya yang bertajuk *Dungun Series* (1981). Antara motif seni ukiran tersebut adalah motif flora dan motif bunga pecah cengkih yang menghiasi bahagian atas dan bawah kepala tingkap.

Rajah 9: Dungun Series (1981) oleh Ruzaika Omar Bassaree

Seni bina rumah tradisional Melayu telah menjadi subjek dalam karya Haron Mokhtar yang bertajuk *Pesta Melayu* pada tahun 1994. Haron Mokhtar merupakan salah seorang pelukis yang sehingga ke hari ini masih membawa elemen budaya dan nilai-nilai tempatan. Dalam karya-karya beliau mengadaptasikan kedudukan dan komposisi karya berdasarkan kajian lukisan Parsi. Dalam karya-karyanya boleh dilihat imej bangunan diletak dibahagian atas dan

aktiviti masyarakat dibahagian bawah (Siti Humaini Syed Ahmad, 2015). Antara karya-karya beliau yang popular adalah seperti *Siri Kaseh Sayang Galeri Shah Alam* (1995), *Siri Atas Bawah Pusaka*, *Pelita Hati Bangsar Kuala Lumpur* (2005), *In Pursuit of Penang*, *The Artist Space*, *Hotel Concord Shah Alam* (1999) dan *Pameran Terbuka BSLN*. Terkini, beliau telah mengadakan pameran solo iaitu *'Haron Mokhtar: Kapsul Masa 1988-2018 (Siri Perakam Waktu)*. Haron Mokhtar telah mula berkarya sejak pertengahan tahun 1980 dan merupakan seorang pelukis yang konsisten dalam mengangkat Dasar kebudayaan Kebangsaan (DKK) 1971 yang membawa prinsip iaitu hala tuju seni yang berteraskan kebudayaan rakyat asal rantau ini (Faizal Sidik, 2018).

Rajah 10: Pesta Melayu (1994) Haron Mokhtar

4. KESIMPULAN

Berdasarkan tinjauan yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahawa elemen budaya dan nilai-nilai tempatan masih menjadi satu tema yang konsisten dan tidak lapok dalam penghasilan karya oleh pelukis-pelukis tanahair. Elemen seperti ekonomi masyarakat dahulu dapat dilihat dalam karya catan oleh Yong Mun Sen, Abdullah Ariff dan Mazli Mat Som. Elemen permainan dan teater dapat dilihat dalam karya catan oleh Dzulkifli Buyong dan Nik Zainal Abidin. Elemen seni mempertahankan diri dapat dilihat dalam karya catan oleh Ismail Mustam. Selepas DKK, pelukis-pelukis tanahair terus menggunakan tema budaya dan nilai-nilai tempatan dalam karya mereka. Elemen senibina, cerita-cerita rakyat, motif, tulisan jawi dan kaligrafi, ukiran kayu, kostum dan tekstil telah diteruskan oleh pelukis-pelukis seperti Syed Ahmad Jamal, Ruzaiqa Omar Bassaree, Siti Zainon Ismail, Ahmad Khalid Yusof, Din Omar, Haron Mokhtar dan ramai lagi.

Kesedaran yang wujud dalam diri pelukis untuk terus menghasilkan karya-karya yang bercorak budaya dan nilai-nilai tempatan akan diteruskan jika diambilkira komitmen yang ditunjukkan oleh pelukis seperti Haron Mokhtar.

REFERENCES

- A. Aziz Deraman, (2002). *Tamadun Melayu dan Pembinaan Bangsa Malaysia*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Arkib Negara Malaysia, (2006). *Panduan Sumber-sumber Bahan Mengenai Kebudayaan Melayu*. Kuala Lumpur: Arkib Negara Malaysia.
- Faizal Sidik (2018). *Haron Mokhtar: Kapsul Masa 1988 – 2018 (Siri Perakam Waktu)*. Retrieved February 25, 2020 from faizalsidik.blogspot.com/2018/08/haron-mokhtar-kapsul-masa-1988-2018.html?m=1
- Katalog Pameran (1994). *Wawasan Dan Idea: Melihat Semula Seni Lukis Moden Malaysia, 12 Oktober – 12 Disember 1994*. Kuala Lumpur: Balai Seni Lukis Negara.
- Mohamed Ali Abdul Rahman (1993). *Katalog Rupa dan Jiwa*. Kuala Lumpur: Balai Seni Lukis Negara.
- Muliyadi Mahamood, (2001). *Seni Lukis Moden Malaysia: Era Perintis Hingga Era Pluralis 1930-1990*. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.
- Redza Piyadasa, (2000). *Rupa Malaysia: Meninjau Seni Lukis Moden Malaysia*. Kuala Lumpur: Balai Seni Lukis Negara.
- Siti Humaini Syed Ahmad (2015). *Thesis: The Value and elements of Malay Culture as Content in Modern Malaysian Painting*. Selangor: UiTM
- Syed Ahmad Jamal (1999). *Kunang-Kunang*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Wan Abdul Kadir Yusoff, (1992). *Kertas Isu ISIS: Pengajian Melayu Dalam Konteks Pengajian Tentang Masyarakat dan Budaya Melayu*. Kuala Lumpur: Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa (ISIS) Malaysia.